

YA ES LA HORA y VARIACIONES ZZZZZ – TIÓ– TI DOS CONCIERTOS/PERFORMANCE DE LIDIANA CÁRDENAS DIRIGIDOS POR PEPE ROMERO

Pepe Romero

Artista plástico y performer

Laboratorio de Creaciones Intermedia¹, UPV

Resumen. Dos conciertos/letanía/performance en los que, a través de un *Cantus Firmus* se muestran unas Acciones basadas en las sugerencias que sobre la identidad y el cuerpo, se han desarrollado colectivamente en el ámbito escénico.

El Sonido/música y el Movimiento/danza junto con el arte de Acción en dos escenarios bien distintos (el primer concierto en un escenario vacío y el segundo en una capilla) sostienen dos obras en las que la experimentación coral, el poema fonético entendido como una letanía y las unidades performativas integradas en una sola obra son los protagonistas.

El segundo concierto es parte de Circle Art, un proyecto de cuatro conciertos en los que se aborda la naturaleza de lo femenino desde lo interdisciplinar, organizado en el año 2011 por la compositora Rosa Mª Rodríguez Hernández y por el artista plástico y performer Pepe Romero.

Palabras clave. Performance coral, concierto, letanía, poema fonético, interdisciplinar, Circle Art, Pepe Romero.

Abstract. Two concerts/litany/performance in which, through a *Cantus Firmus* are showed some Actions based on the suggestions that have been collectively developed in the scenic area on the identity and the body.

The sound/music and the Movement/dance along with the art of Action on two well distinct stages (the first concert on an empty stage and the second in a chapel) hold two works in which coral experimentation, the phonetic poem understood like a litany, and the performing units integrated in a single work units are the protagonists.

The second concert is part of Circle Art, a project of four concerts in which the nature of the feminine is approached from interdisciplinary, organized in 2011 by Rosa Mª Rodríguez Hernández composer and plastic artist and performer Pepe Romero.

Keywords. Choral performance, concert, litany, poem phonetic, interdisciplinary, Circle Art, Pepe Romero.

¹ Grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha aplicado los resultados de la investigación realizada en el segundo concierto, dentro del proyecto de investigación con referencia HAR2008-04687/ARTE, financiado por la Secretaría de Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación.

I.

Mi querido amigo, te mando las anotaciones de un concierto “desempolvado” que te puede interesar, lo compuse en aquel momento que tan buenos recuerdos nos proporciona y espero que te inspire y que con él podamos iniciar la colaboración que tanto anhelamos.

En caso afirmativo, te mandaré la partitura a vuelta de correo o, si lo prefieres, hablamos por teléfono.

Abrazos afectuosos y recuerdos a tu familia, de la que guardo “exquisitas experiencias”.

Lidiana Cárdenas

Concierto/Letanía para violín, percusión y coro: YA ES LA HORA. 20 minutos

Obertura: Suenan improcedentemente los móviles durante un tiempo

Coro: (PIANO)

Perdón?

Que?

Uff

Ja

Humm-mua

Díselo

Ya es la hora

Primer Movimiento

Coro recita letanía: DENSE PRISA POR FAVOR (PIANO) y el violín lo sigue y lo dirige al mismo tiempo remarcando el tempo (ADAGIO)

Mientras se recita la letanía los hombres del coro hacen gala de sus atribuciones históricas: Narcisismo, Avaricia, Engaño y Artificiosidad, Vanidad, Lujuria y Enmascaramiento.

Otros hombres se derrumban y se levantan.

Mientras se recita la letanía las mujeres del coro muestran las posibilidades del cuerpo femenino.

Muestran el placer y el dolor.

Muestran la naturaleza.

Segundo Movimiento

Tiempo de la Ira

Coro recita letanía: DENSE PRISA POR FAVOR (PIANO A FORTISSIMO) en un crescendo marcado por la percusión de tres golpes secos.

Mientras tanto, las mujeres del coro muestran su cuerpo y su vestido en posiciones naturales o artificiosas, muestran su falsa inocencia y poco a poco enuncian la ira al ritmo de la percusión.

Los hombres se unen a ellas.

La letanía acaba con la frase final:

YA ES LA HORA

El día 22 de Marzo del año 2010 recibí por correo la partitura del Concierto/Letanía: **Ya es la hora** de **Lidiana Cárdenas** y consistía en unas escuetas indicaciones dibujadas sobre un pentagrama que posibilitaba una lectura muy libre y la libertad, al director que lo representase, de escoger un número aleatorio de intérpretes.

Esa misma noche me puse en contacto con la compositora y hablamos sobre la posibilidad de realizar un trabajo colectivo con los alumnos matriculados en la asignatura que impartía en la Facultad de Bellas Artes; sería pues, una creación en la que mi papel, consistiría principalmente en coordinar y dar forma a las propuestas que se aceptasen en la tormenta de ideas surgidas del grupo. Lógicamente respetaríamos el tiempo y la estructura de la obra pero tanto el vestuario como la coreografía dependería de las improvisaciones, de los ensayos y de las ideas que allí se gestaran.

Estuvimos analizando y desarrollando distintas posibilidades a partir de las indicaciones de Lidiana y los alumnos trabajaron individualmente las acciones sugeridas en la partitura.

Los componentes del coro trabajaron los aspectos señalados correspondientes a su sexo, y decidimos crear grupos protagonistas (no más de seis personas) que, alternativamente, presentaban las acciones en la parte delantera del escenario,

mientras el resto, constituyendo el coro propiamente dicho, deambularían en un segundo plano, por la parte posterior del mismo.

Cada alumno trabajó por separado sus propias ideas, ellos sobre el narcisismo, la avaricia y el enmascaramiento, y ellas, sobre el placer, el dolor y la naturaleza y cuando ya estuvieron escogidos los roles y decidido el vestuario, se discutió sobre la forma final del concierto- letanía- performance.

Los 20 minutos de la obra fueron respetados al máximo y posteriormente, resolvimos la coreografía, mostrando un coro solemne y ordenado en la obertura mientras se recitaban las frases.

En el primer movimiento, el coro dialoga con las acciones que se realizan por grupos de mujeres o de hombres en la parte anterior del escenario y en el segundo movimiento, el coro vuelve a su posición inicial, en la obertura, para mostrar conjuntamente el crescendo de la ira.

El violín marcó los ritmos y las frases en el primer tiempo y da la entrada a la percusión en el segundo tiempo, que se resuelve con el pateo del coro.

YA ES LA HORA se representó a principios de Junio del año 2010, en el Paraninfo de la UPV, tras dos meses de intenso trabajo y marcó el principio de mi colaboración profesional con la compositora Lidiana Cárdenas. El grupo de performers/coro realizó cinco acciones, la primera y la cuarta fueron protagonizadas por hombres y la segunda, la tercera y la quinta por mujeres y en la primera de las masculinas, se presentó el narcisismo y lo cosmético, la artificiosidad, lo económico y el cuerpo virtual; los performers fueron Paco Mañez, Roberto Cañada, José Antonio Yuste, Jesús Carasusan y Victor de Bascarán. En cuanto a la cuarta acción “la caída” fue presentada por Jesús Guillén y por David Tejera.

En cuanto a las acciones femeninas, en la segunda intervinieron: Lluvia Darocas, Lidia Segura, Alba Peña, Estela Femenía y Mayte Romero, en esta acción se trataron temas como el afecto, lo mágico, el ejercicio, la espera y la multiculturalidad y posteriormente en la tercera acción, Araceli Gonzalo, Maria José Monleón, Melissandre Sampic-Caugy, Lucía Martínez y Alba Martinez trataron los malos tratos, la naturaleza, la violencia y el placer con presentaciones sutiles y contundentes. Finalmente, en la quinta acción, Helena Gómez, Cristina Calero, Chiara Signorelli, Neus Ferrer, Begoña López y Carla Melendre, presentaron y ocultaron el sexo femenino y también la inocencia para acabar con la ira que indicaría el paso al segundo movimiento con todo el coro en posición inicial, tal y como se disponían en la obertura.

A lo largo de mi carrera había realizado Acciones individuales y cuando empecé a colaborar años antes, con el compositor Leopoldo Amigo en la Facultad de Bellas Artes, inicié una serie de trabajos corales que implican mayor complejidad y esfuerzo. En aquel momento el sonido fue el protagonista, pero ahora, al sonido, se le incorporaba

movimiento coreográfico y acción individual conformando un Performance Coral más ambicioso que, a partir de fragmentos, se constituye como una narración completa.

II.

Al final del verano del mismo año, estuve nuevamente con L. Cárdenas en Mallorca y durante unos días le ayudé a revisar e informatizar su biblioteca. Así encontré los números de la revista Art dirigidos por Enric Crous Vidal en los años anteriores a la guerra civil española y, ante mi sorpresa y excitación, Lidiana me habló de la ópera que había compuesto en 1977, a partir de un poema fonético atribuido al mentado artista que aparece en el número 9 de su revista.

VARIACIONES ZZZZZ – TIÓ– TI, es una Ópera/Performance Coral que consta de nueve cuadros y está escrita para cuatro voces, coro, acordeón y violín. En las indicaciones de la compositora se menciona a J. Cage y a A. Artaud, el primero en la obertura, entre el afinamiento de las dos voces principales y el recitativo de Li-li-li-QUIÁ (autora del poema) y, el segundo, en el cuadro noveno, al final de la obra.

En VARIACIONES ZZZZZ – TIÓ– TI, un narrador enuncia, en el cuadro primero, la muerte del lenguaje tras lo cual, solistas y coro inician una letanía de fonemas, un *Cantus Firmus*, que sirve de soporte a tres acciones/coreografías. En ellas, se presenta la identidad del sujeto contemporáneo diluida en una uniformidad sin carácter y rematada por un lenguaje pervertido.

Lidiana me dio una copia del libreto que transcribo íntegro en este artículo y, cuando estuve de vuelta en Valencia, comencé a organizar el grupo con el que representaría su obra.

Encontrar a los solistas no llevó mucho tiempo y ensayar con ellos el fraseo monódico tampoco resultó costoso, pero, buscar y organizar a los performers requirió mucha más energía.

Con un grupo de alumnos voluntarios se compuso el performance número 3, cuadro octavo del libreto, y, con otros ex - alumnos formamos los grupos de hombres (cuadro sexto) y el de las mujeres (cuadro séptimo).

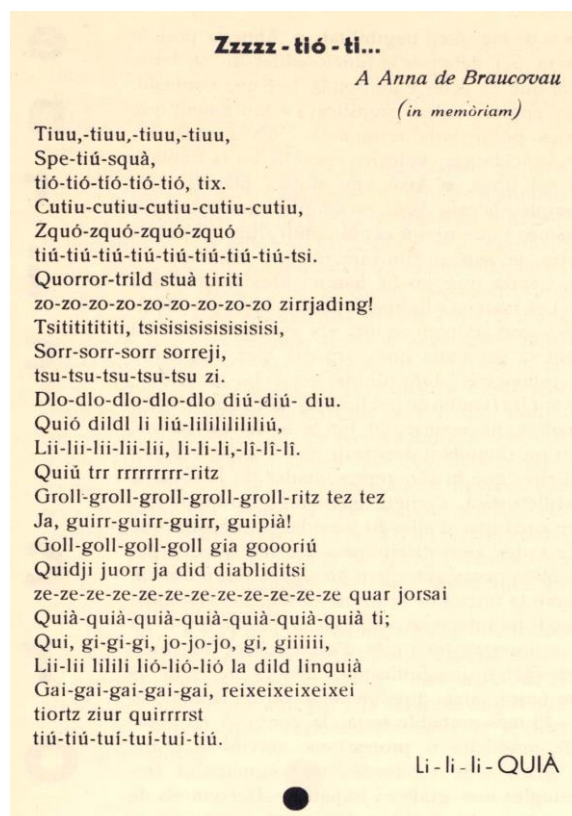
Organicé el calendario de ensayos por grupos y poco a poco, se fueron conformando en un todo las distintas acciones. Los componentes del coro e intérpretes analizaron las indicaciones del libreto y propusieron sus puntos de vista, fue un trabajo colectivo en el que se partía de improvisaciones para dar forma al resultado final.

Cuando estuvo resuelta la escenificación de las acciones resolvimos el vestuario y el atrezzo y después realizamos los ensayos generales.

La Ópera VARIACIONES ZZZZZ – TIÓ– TI se estrenó el día 2 de Junio en la Capella de la Nau de la Universitat de València. Se programó como el tercer concierto de *Circle Art. Laberintos de Silencio*, organizado por Rosa Mª Rodríguez Hernández y por Pepe Romero y contó con el soporte del grupo de Investigación LCI, del Departamento de Escultura, de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad Politécnica y de la Universitat de València, entidades a las que agradezco su estimable colaboración.

Los solistas que intervinieron fueron: la soprano Vanessa García Fernández, el barítono Pablo Ortiz y la contralto Patricia Roca.

En cuanto a los performers, Roberto Cañada, Jesús Carasusan, Victor De Bascarán, y Jesús Guillen, compusieron el cuadro sexto, acción primera. Neus Ferrer, Helena Gómez, Araceli Gonzalo, Begoña López, Lucia Martínez Planells y Maite Romero compusieron la acción segunda, cuadro séptimo y Guillermo Campderros, Maria García Romero, Bastian Haase, Laia Lloret, Salvador Maño, Marina Sanz y Beatriz Tainta compusieron la acción tercera, cuadro octavo del libreto. El personaje del narrador fue interpretado por Pepe Romero.

Cuadro 2

SOLISTAS + CORO + VIOLIN(duro a saco) + linternas desordenadas

(Todos al mismo tiempo y desacompañados, subiendo y bajando la voz aleatoriamente)

Hablamos así en medio de idiomas colapsados, de palabras cuyos significados agonizan porque a ellas mismas les es imposible contener más locura y violencia que aquellas con que ya las ha cargado la historia.

El derrumbe del lenguaje y de las lenguas es el fracaso de nuestra unión con lo que se nombra, o lo que es lo mismo, es el fracaso infernal del amor.

Esta es la agonía: ninguna palabra dice lo que dice, ninguna palabra nombra lo que nombra. El tiempo al que asistimos es aquel donde las palabras mueren y la forma que ha tomado esa muerte es...

Cuadro 3

NARRADOR (Forte – molto forte)

Mi cabeza delata la incomprensión de una pérdida continua

Mi cabeza evoca la convivencia de lugares habituados al hacinamiento

Mi cabeza atisba el cielo azul y sueña los jirones de sus anhelos

Interrumpen el coro y los solistas con esta letanía:

Cuadro 4

CORO (pianísimo) + SOLISTAS:

MICÁ	BEZADÉ	LATALÁ
INCOM	PRENSÍ	ONDEU
NAPER	DIDACÓN	TINUAMÍ
CABÉ	ZAEVÓC	ALACÓN
VIVÉ	CIADELÚ	GARESÁ
BITUAD	OSALÁ	CINAM
ENTOMÍ	MICAMÍ	BEZAMÍ
ATISMÍ	BAELMÍ	CIELMÍ
LOAZ	ULYSÚ	EÑALÓS
JIRÓN	ESDESÚ	DESUSÁ
SUSANÉ	SANESÁ	SANELÓ

Coro silencio

Cuadro 5

SOLISTAS + ACORDEÓN + CORO (entra en 5ª frase)

Coro con linternas que se encienden y apagan en cada fonema

c.alto

MIC	MIC	MIC	MIC	BE	ZÁ	DE
LAT	LAT	LAT	LAT	LATNI		LATA

barit

MOC	MOC	MOC	MOC	SI	NE	RO
DEU	DEU	DEU	DEU	REPA		DIDA

ambos

NIT	NIT	NIT	NIT	MI	CU	AU
BAC	BAC	BAC	BAC	EZAE		VOCA

JIRR BAEL	JIRR BAEL	JIRR BAEL	JIRR BAEL	UL MILE	Y	SU MILE
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	---	------------

SOLISTAS + CORO (pianísimo)

TIU	TIU	TIU	TIU	SPE	TIÚ	SQUÁ
TIÓ	TIÓ	TIÓ	TIÓ	TIÓTIX		CUTIU
ZQUÓ	ZQUÓ	ZQUÓ	ZQUÓ	TIU	TIU	TIU
TIU	TIU	TIU	TIU	TIUTIU		TIUTSI
QUO	RROR	TRILD	STUA	TI	RI	TI
ZO	ZO	ZO	ZO	ZOZIRR		JADING

Cuadro 6

PERFORMERS GRUPO 1

4 hombres se aproximan al público,

1 hombre reconocen su cuerpo

1 se maquilla violentamente y otro se desmaquilla drásticamente

1 hombre permanece en silencio, cuando acaban los otros tres, le afeitan la cabeza

Mientras dura la acción 1:

SOLISTAS + CORO (pianísimo) + **violin** (repiten constantemente las tres frases)

1 TIU	TIU	TIU	TIU	SPE	TIÚ	SQUÁ
TIÓ	TIÓ	TIÓ	TIÓ	TIÓTIX		CUTIU

2 ZQUÓ TIU	ZQUÓ TIU	ZQUÓ TIU	ZQUÓ TIU	TIU TIUTIU	TIU TIUTSI
3 QUO ZO	RROR ZO	TRILD ZO	STUA ZO	TI ZOZIRR	RI JADING

Cuando acaban la acción, los performers **GRUPO 1** se incorporan otra vez al coro y cuando acaban la frase 3 (15 notas) comienza un nuevo fraseo cantado sólo por los solistas

SOLISTAS + ACORDEÓN + linternas

solistas lo cantan una vez:

SORR TSU	SORR TSU	SORR TSU	SORR TSU	SORR TSUTSU	RE	JI TSUZI
DLO QUIÓ	DLO DILD	DLO LI	DLO LIÚ	DIÚ LI LI	DIÚ LI LIU	DIÚ LI LIU
LII QIU	LII TSI	LII TSI	LII TSI	LI TSITSI	LI	LI TITI

Cuando acaba este fraseo (de SORR a TITI) comienza la acción 2 (Cuadro 7)

Cuadro 7

PERFORMERS GRUPO 2

7 mujeres irrumpen en el escenario y van cayendo, se levantan muy tristes y, en grupo, caminan divertidas gritando fonemas cortantes entre el público hasta que, reunidas en el centro del escenario, representan clichés femeninos en un ambiente festivo .

Mientras dura la acción 2:

Narrador se maquilla

SOLISTAS + CORO (pianísimo) + **VIOLÍN** (repiten constantemente las tres frases)

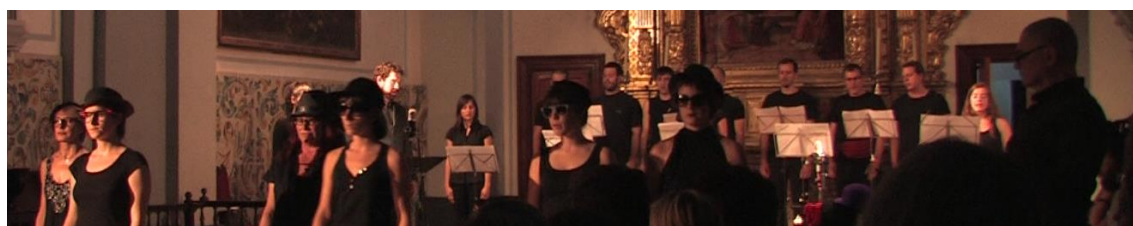
1 SORR TSU	SORR TSU	SORR TSU	SORR TSU	SORR TSUTSU	RE	JI TSUZI
2 DLO QUIÓ	DLO DILD	DLO LI	DLO LIÚ	DIÚ LI LI	DIÚ	DIÚ LI LIU
3 LII QIU	LII TSI	LII TSI	LII TSI	LI TSITSI	LI	LI TITI

Cuando acaban la acción las performers GRUPO 2 se incorporan otra vez al coro y cuando acaban la frase 3 (TITI) comienza un nuevo fraseo cantado sólo por los solistas

SOLISTAS + ACORDEÓN + linternas
solistas lo cantan una vez:

ZE QUIÁ	ZE QUIÁ	ZE QUIÁ	ZE QUIÁ	QUAR QUIÁ	JOR QUIÁ	SAI QUIÁ
KUI LII	GI LII	GI LII	GI LIÓ	JO LADILD	JO LINQUIA	JO LINQUIA
GAI TIOR	GAI ZIU	GAI TIU	GAI TIU	REI TIU TIU	XEI TIUQUIRRST	XEI TIUQUIRRST

Cuando acaba este fraseo (de ZE a TIUQUIRRST) comienza la acción 3 (Cuadro 8)

Cuadro 8

PERFORMERS GRUPO 3

Siete performers, 4 mujeres y tres hombres inician un recitativo cortante y explosivo (SIN MÚSICA)

1	2	3	4	5	TODOS
ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	QUAR JORSAI
QUIÁ	QUIÁ	QUIÁ	QUIÁ	QUIÁ	QUIÁQUIÁ

TODOS (pianísimo y muy dulce, casi en orgasmo)

KUI JIIJIIJII JOOJOJOO LIILILIII LIOOLÁ DILDLINQUIA

(de pianísimo a fortísimo)

GAI GAIGAIGAI REIXEIXEI TIORZIU TIUTIUTIU TIUTIUQUIRRST

Repetir 2 veces y comenzar la performance 3

Performance 3

Hombre 1: Sobre un abrigo/alfombra, corta su ropa y el pelo de la cabeza, pecho y sobacos.

Mujer 1: confecciona unas bragas con el pelo, recoge abrigo y se lo pone al hombre 1. Retira fajines del coró y se los coloca al hombre 1.

Mujer 2: se pone las bragas sobre la ropa, respiración excitada, enseña sus manos y se acaricia.

Mujeres 3: pasea por el escenario poniendo y quitándose accesorios.

Hombres 2 y 3: (corren en el sitio), respiración entrecortada y excitada. Al final todos corren en su sitio.

Mientras dura la acción 3:

Narrador se desmaquilla y se viste de hombre y una Novia se desnuda (Mujer 4)

SOLISTAS + CORO (pianísimo) todos (repiten constantemente las tres frases):

ZE ZE ZE ZE ZE QUAR JORSAI

QUIÁ QUIÁ QUIÁ QUIÁ QUIÁ QUIÁQUIÁTI

KUI JIIJIIJII JOOJOJOO LIILILII LIOOLÁ DILDLINQUIA

GAI GAIGAIGAI REIXEIXEI TIORZIU TIUTIUTIU TIUTIUQUIRRST

Cuando acaban la acción, los performers se incorporan otra vez al coró y cuando acaban la tercera frase comienzan solo los solistas el cuadro 9.

Cuadro 9

BAJO + CONTRALTO + VIOLIN A SACO

Piano a forte, rápido

SO RIJ	LE SO	NA LA	SU ÑEUS	SED Y	SE LU	ZA	NO OLEIC
LE AU	AB NI	SI NO	TÁA CA	ZE DI	BA RE	PA	CIM NUED
NOI AL	NER EE	PE DA	MOC ZE	NI BA	AL CIM	SO	AT OLE
NA LA	SU ÑEUS	SED Y	SE LU	NO ZA	RIJ O	SO LE	GREER ICLE

Entran SOPRANO y NARRADOR

LA SOPRANO LI LI LI QUIÁ (FORTISIMO)

LA LA LA LA LA LA

SOL FA MI FA SOL FA MI LA

NARRADOR (al estilo Artaud: subiendo la voz y el gesto, acaba tirando los folios al aire):

Hablamos así en medio de idiomas colapsados, de palabras cuyos significados agonizan porque a ellas mismas les es imposible contener más locura y violencia que aquellas con que ya las ha cargado la historia.

El derrumbe del lenguaje y de las lenguas es el fracaso de nuestra unión con lo que se nombra, o lo que es lo mismo, es el fracaso infernal del amor.

Esta es la agonía: ninguna palabra dice lo que dice, ninguna palabra nombra lo que nombra. El tiempo al que asistimos es aquel donde las palabras mueren y la forma que ha tomado esa muerte es...

OSCURO y FIN

